К.С. Франк

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРЫ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / Н.А. Новикова
Протокол № 6
от «25» июня 2020г.

К.С. ФРАНК

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРЫ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению
51.03.02 Народная художественная культура, **направленности –** Руководство этнокультурным центром;
форме обучения: заочной

Год начала подготовки - 2020

Смоленск

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка к самостоятельной работе по созданию сценического образа посредством выразительных средств актерского искусства и режиссуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Является дисциплиной по выбору обучающегося.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ОПК 1.1. Знать: - основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.

ОПК 1.2. Уметь: - участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере.

ОПК 1.3. Владеть: - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере;

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические	Практ подготовка	Самостоятельная	
1	Основы актерского мастерства в этнокультурных программах	8		3				12	
		9		6		4		38	Зачет
		10		2			2	13	
2	Основы режиссерского искусства и действие его законов в сфере подготовке и проведения этнокультурных программ	10		4		8		52	Контрольная работа, экзамен
		Всего: 144		**15**		**12**	**2**	**115**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и

				трудоемкость в (часах)					
				всего	**лекции**	**семинары**	**практические**	**Практическая подготовка**	**самостоятельная работа**
	Раздел 1. Основы актерского мастерства в этнокультурных программах								
1	Введение	8		**15**	3				12
2	Роль драмы в развитии этнокультурных программ	9		**15**	2		1		12
3	К. С. Станиславский и значение его книги «Работа актера над собой»	9		**16**	2		1		13
4	Элементы системы актерского мастерства	9		**17**	2		2		13
5	Решение актерских сверхзадач	10		**17**	2			2	13
	Раздел 2. Основы режиссерского искусства и действие его законов в сфере подготовке и проведения этнокультурных программ								
6	Теория и практика режиссуры этнокультурных программ	10		**16**	1		2		13
7	Стили и направления режиссуры этнокультурных программ	10		**16**	1		2		13
8	Специфические режиссерско-постановочные приемы их использование в этнокультурных программах	10		**16**	1		2		13
9	Навыки режиссерских решений отдельных этнокультурных тем и сюжетов	10		**16**	1		2		13
				144	**15**		**12**	**2**	**115**

Раздел 1. Основы актерской технологии

Тема 1.1. Введение

Понятие актерского мастерства в драматическом и балетном театре. Искусство актерской игры в драматическом театре. Значение актерской игры в балете. История развития учения об актерской игре. Система К. С.Станиславского как основа обучения актерской игры танцовщика. Значение деятельности русских и зарубежных режиссеров и хореографов в развитии теории актерского искусства.

Тема 1.2. Роль драмы в развитии этнокультурных программ

Значение режиссерского искусства в работе над драмбалетом. Изучение основ теории и методики драматического в актерском искусстве. Особенности работы драматического и актера над ролью.

Тема 1.3. К. С. Станиславский и значение его книги «Работа актера над собой».

Станиславский – воспитатель актера и психолог творчества. Методы воспитания актера и искусство переживания, и искусство представления. Единство звуковых и пластических интонаций. Роль актера в режиссерском театре. Понятие текста и подтекста в драматическом и балетном театре. Метод физического действия как действенное начало в танцевальном движении.

Тема 1.4. Элементы системы актерского мастерства

Основные элементы актерского мастерства: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка, предполагаемые обстоятельства, сверхзадача, конфликт, событие. Танцевально-физическое взаимодействие**.** Умение видеть**.** Культура физического и танцевального движения. Физическое действия – основа танцевального действия. Характеристика действия. Работа над ролью.

Тема 1.5. Решение актерских сверхзадач

Органическое действие, выраженное в танцевальной форме. Музыка, темп и ритм хореографического действия. Музыкально-действенный анализ роли. Сверхзадача, роли и танцевально-исполнительский уровень актера. Оценка фактов и событий.

Раздел 2. Основы режиссерского искусства и действие его законов в сфере хореографии

2.1. Теория и практика режиссуры в сфере постановки и проведения этнокультурных программ

Театр – искусство, отраженное во времени и пространстве. Действенная природа театра. Сущность театрального искусства – художественное отражение действительности через столкновение человеческих характеров в драматическом действии. Специфические особенности театрального и хореографического искусства. Коллективность – одна из основных особенностей театрального искусства. Спектакль как результат творчества: хореографа, режиссера, актера, художника, композитора и т. д.

Режиссура – искусство создания спектакля. Режиссер – руководитель театрального коллектива, объединяющий творческий труд всех создателей спектакля в идейно-художественное целое. Актер как центральная фигура спектакля. Зритель и его роль в формировании спектакля. Синтетическая природа балетного театра – органическое сочетание выразительных средств музыки, хореографии, живописи и т. д. Действенное и зрелищное начала. Значение различных компонентов и выразительных средств в создании балетного спектакля. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и хореографического представления. Задачи балетного театра на современном этапе развития искусства.

Эмоциональность и заразительность театра, непосредственность восприятия. Познавательное и воспитательное значение театрального искусства. Взаимодействие драматурга, режиссера, актера, зрителя в процессе создания балетного спектакля. Понятия «драма», «драматургия». Роды художественной литературы – эпос, лирика, драма. Различное восприятие времени в эпосе, лирике и драме. Время эпоса – ушедшее прошлое, искусственно воскрешаемое при помощи повествователя. Время лирики – настоящее, переживаемое автором, лирическим героем. Время драмы – настоящее, рождающееся из прошлого и трансформирующееся в наступающее будущее. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение эпоса, драмы и лирики. Действие – основной, существенный признак драмы.

Ведущая роль драматургии в театральном искусстве. Оснащение драматургии на отдельных этапах ее эволюции выразительными средствами эпоса и лирики. Особенность драматургии – изображение конфликта в виде диалога действующих лиц. Основные моменты драматургического развития. Сущность и значение элементов драматургической композиции. Драматургия и современность. Событие как факт, обстоятельство, происшествие, которое вынуждают героев к действию. Событие – качественное изменение обстоятельств, ситуаций, возникновение новой ситуации. Событие – граница эпизода, рождающая новые задачи, цели, поступки героев. Событие, двигательная сила, развивающая драматическое действие, определяющая повороты сюжета, создающая активность и напряженность действия.

Тема 2.2. Стили и направления режиссуры

Режиссер – идейный и художественный руководитель театра, педагог, организатор. Исторические предпосылки возникновения режиссуры как профессии. Режиссер – создатель спектакля, объединяющий все компоненты в единое художественное целое. Функции и обязанности режиссера. Взгляды

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на назначение режиссера. Режиссер как постановщик. Значение образного мышления в творчестве режиссера. Задача режиссера – перевести драматургическое произведение в сценическое действие – спектакль. Определение режиссером идейно-художественного замысла спектакля на основе глубоко и всестороннего анализа содержания произведения, изучения эпохи и т. д. Роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в воплощении замысла.

Работа режиссера с актером над созданием сценического образа. Раскрытие режиссером сущности сценических образов, определение линии их поведения, верного сценического самочувствия актера и активной действенности в предлагаемых обстоятельствах. Роль личности режиссера в формировании идейно-нравственного облика членов театрального коллектива. Профессиональная этика режиссера. Романтизм в балете. Классицизм. Реализм. Хореодрама. Симфонизм в балетном искусстве. Неоклассицизм. Модернизм. Постмодернизм. Абстракционизм.

Тема 2.3. Специфические режиссерско- постановочные приемы

Конструкция балетного спектакля. Построение спектакля по актам и картинам, сценам и номерам. Исторические модели балетных конструкций: балет с выходами, дивертисмент (сюита), романтический балет, академический балет. Традиционные (типовые) элементы балетных конструкций. Современные модели балетных конструкций. Балетная конструкция в единстве действия и танца. «Сцена», «эпизод» как фрагмент сюжета и как хореографическая форма. Хореограф – единоличный создатель и «переводчик» сценария в конструкцию. Умозрительное балетмейстерское видение конструкции в танцевальных формах. Антология классических хореографических структур. Классические (канонические) хореографические формы – сольные, групповые, ансамблевые. Регламентация структур. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в классических структурах. Герои как участники структур. Безымянные участники танцевальных форм. Иерархия классических структур. Организация дивертисментов и лирических картин. Номерной принцип построения классического балета. Антология современных хореографических структур. Сольные, групповые, ансамблевые формы в современных балета. Регламентация современных танцевальных форм. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в современных балетах. Номерное и «поточное» построение современного балета.

Конструкция балета как выразитель и носитель авторской концепции сюжета. Иерархия героев в отражении конструкции. Этапы развития действия – экспозиция, завязка, кульминация, развязка – в общем построении балета и в соотношении с кругом действующих лиц. «Начала» и «концы» сюжетных и хореографических нитей и линий героев. Расположение сцен по законам театрального контраста. Организация последовательности сцен: закон повторности и обновления хореографической материи. Избранные принципы и закономерности целостного построения балета. «Живое» взаимодействие балетмейстера и композитора в процессе постановки балета.

Авторское видение балета и его режиссерская концепция как точка отсчета в работе композитора. Связь музыкальной партитуры с балетмейстерской (режиссерско-хореографической) конструкцией спектакля. Балетмейстерский диктат композитору. Предвидение темпов, размеров, содержательной основы музыкальных номеров. Выражение законов построения балета в музыкальных партитурах. Музыкальная драматургия как основа действенно-хореографической драматургии балета. Подчинение балетмейстера музыкальным задачам и воле композитора.

«Монтаж» партитуры балета из «не балетных» музыкальных произведений.

Подбор композиторских имен и авторских произведений. Критерии и ориентиры поиска. Методы «скрепления» разнородной музыкальной ткани. «Эмоциональная» драматургия компилятивной партитуры. Балетные требования к музыке. Этические и музыкальные «нормативы» купюр. Взаимодействие с музыкальными редакторами и консультантами. Композиция драмы – особенности ее построения как выражение внутренней целостности. Принцип построения драмы. Замкнутость действия, имеющий законченный драматический сюжет (причины, следствия, конечный результат). Определение Аристотеля деления драматического действия на основные части: 1) начало – завязка действия; 2) середина, содержащая поворот или изменение поведения героев худшему или лучшему; 3) конец или катастрофа, т. е. – развязка, состоящая либо в гибели героя, либо в достижении им цели. Гегелевская триада (начало борьбы, ход борьбы и результат борьбы). Начало борьбы – экспозиция, завязка, ход борьбы – развитие действия, цепь событий, движущихся по нарастанию к наивысшей точке напряжения в борьбе – кульминации. Развязка – момент разрешения конфликта.

Финал – эмоционально-смысловое завершение произведения, его последний аккорд.

Тема 2.4. Навыки режиссерских решений отдельных тем и сюжетов этнокультурных программ

Замысел – это творчески организующее начало в работе режиссера, приводящее к гармонии и целостности все компоненты, рождающие балетный спектакль. Художественная целостность и глубина замысла. Значение в процессе рождения замысла личного «багажа» режиссера – знания жизни, законов логики, композиции, умения образно мыслить. Замысел – творчество, необходимое для каждого художника. Индивидуальный процесс рождения замысла. Фундамент рождения замысла – глубокое изучение жизни, наблюдательность, активность восприятия жизненных событий и фактов, взаимоотношений людей. Роль творческого воображения в процессе зарождения замысла. Эмоциональность, конкретность, глубина замысла заключают в себе элементы формы.

Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла. Замысел спектакля – сложный творческий акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т. п.). Изучение литературных, иконографических и других мате- риалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты.

Обор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа. Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего замысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности.

Понятие исходного сценарного материала. Сбор и тематическая обработка художественного материала на основе конкретных событий. Четкое определение авторского замысла. Творческая деятельность сценариста. Поиск реальных героев, событий, ситуаций. Сценарный план и литературный сценарий. Понятие злободневности, современности, актуальности. Усиление художественно-выразительных средств воздействием документального и публицистического материала, их соотношение в сценарии. Методика поиска, отбора и использование готового литературного, музыкального, сценографического материала. Сценарный ход как единый реальный прием для раскрытия содержания и выявления всех выразительных средств балетного спектакля. Эпизод как составная часть сценария. Сценарные требования к эпизоду, его место и значение в общем развитии действия в сценарии. Принципы и методы построения с эпизодом. Выразительные средства эпизода. Взаимосвязь сцен в сценарии. Задачи пролога и эпилога в сценарии. Основные литературные приемы построения сюжета в сценарии: сопоставления, аналогия, метафора, гипербола, хронологическая монтировка исторических событий. Поиски выразительности в балетном спектакле. Зависимость выразительных средств от режиссерского замысла и своеобразия стиля и жанра произведения. Общие принципы поисков. Обязанность режиссера – определение сверхзадачи сквозного действия, внедрение их в ежедневный творческий процесс создания спектакля. Художественная целостность спектакля, его образная выразительность. Перспектива артиста и роли. Важнейшее свойство перспективы – давать простор и размах внутренним переживаниям и внешним действиям. Перспектива режиссерского построения – это перспектива развивающегося действия. Выразительные средства режиссера: темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т. д. Выразительное средство акцентировки – темпо-ритм. Темпо-ритмическая монотонность эпизодов, картин и необходимость смены темпо-ритмической окраски и нарастания их остроты.

Сценическое время и пространство, чувство ритма. Режиссерский слух: временной и пространственный. Временной – чувство скоростей, пространственный – умение выразительно распределять актеров в пространстве, чувство пластической выразительности.__ Проявление чувство ритма в умении режиссера насытить каждую единицу времени нужным количеством и качеством художественной информации, и соответственно каждую пространственную единицу (передвижение в пространстве, корректировка пластики, его траектория). Понятие «композиция спектакля». Обусловленность композиции содержанием, характером художественного произведения. Законы композиции: повтор, контраст, модуляция и использование их в процессе создания спектакля. Повтор - повторение какой то темы при соединении частей спектакля. Контраст – соединение частей по контрасту и использование выразительных средств.

Модуляция – разработка, варьирование темы при ее повторении. Взаимосвязь приемов и способов композиции с идейно-художественным замыслом спектакля, его жанром и стилем. Композиция – венец формы спектакля. Цель композиции расположить все части в спектакле так, чтобы они замыкались в полное выражение идеи.

Атмосфера как выразительное средство спектакля. Зависимость от эмоционального зерна. Сценические выразители атмосферы: физическое самочувствие, действие, темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т. д. Актер – выразитель атмосферы. Роль декорационного, цветового, светового, музыкального решения в создании атмосферы. Место костюма и реквизита в создании атмосферы. Значение света в спектакле. Концентрация внимания на главном в эпизоде, организация разных планов. Цвет в спектакле как выразитель эмоционального звучания спектакля. Взаимосвязь выразительных средств режиссуры и их единство в создании целостного художественного образа балетного спектакля.

5.2. Практические занятия.

Элементы системы актерского мастерства

Теория и практика режиссуры этнокультурных программ

Стили и направления режиссуры этнокультурных программ
Специфические режиссерско -постановочные приемы
Навыки режиссерских решений отдельных тем и сюжетов этнокультурных программ

5.2.1. Практическая подготовка
Тема Решение актерских сверхзадач

5.3. Семинарские занятия.

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче экзамена.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Основы актерского мастерства в этнокультурных программах					
1	Введение	Конспект лекции		8	12
2	Роль драмы в развитии этнокультурных программ	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию		9	12
3	К. С. Станиславский и значение его книги «Работа актера над собой»	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию		9	13
4	Элементы системы актерского мастерства	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету		9	13
5	Решение актерских сверхзадач	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию		10	13
Раздел 2. Основы режиссерского искусства и действие его законов в сфере подготовке и проведения этнокультурных программ					
6	Теория и практика режиссуры этнокультурных программ	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию		10	13
7	Стили и направления режиссуры этнокультурных программ	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию		10	13
8	Специфические режиссерско - постановочные приемы их использование в этнокультурных программах	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка контрольной работы		10	13
9	Навыки режиссерских решений отдельных этнокультурных тем	Конспект лекции; подготовка к		10	13

	и сюжетов	практическому занятию; подготовка к экзамену			
				Итого по дисциплине	**115**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ВОПРОСЫ/ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ.

1.Идейно тематический анализ, написание режиссерской документации;

2.Проведение этнокультурной программы.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Драма как род литературы и вид искусства.
2. Исторические аспекты классической драматургии.
3. Специфика сценарной драматургии.
4. Определение термина «сценарий».
5. Основные компоненты сценария.
6. Основные этапы создания сценария.
7. Типы сценариев и их характерные признаки.
8. Сценарий театрализованных представлений.
9. Сценарный ход и сценарный прием.
10. Тема, идея и гражданская позиция в сценарном мастерстве.
11. Конфликт в сценарной драматургии.
12. Поиски образа и образности в сценарном мастерстве.
13. Специфика композиционного построения сценария.
14. Становление режиссерского искусства.
15. Композиция сценического пространства. Понятие мизансцена.
16. Выразительные средства режиссуры массового зрелища.
17. Понятие театрализации. Режиссерская работа в театрализованных представлениях. 18.Технология разработки режиссерско-постановочного плана.
19. Методика разработки сценарного плана.
20. Методика отбора литературного, публицистического, документального материала при подготовке сценария.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зверева Н. А. От себя к автору // Мастерство режиссера: I–V курсы, ГИТИС – студентам : учеб. пособие. – М., 2002.
2. Гончаров А. А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
3. Кристи Г. Воспитание актера школы К. С. Станиславского. – М., 1968.
4. Карпушкин М. А. Внутренний монолог. Оглашенный поиск сознания // Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2001.
5. Попов А. Д. Из режиссерских записей. – М., 1967; или Воспоминания и размышления о театре. – М., 1979. – С. 298–303.
6. Кнебель М. О. О том, что мне кажется особенно важным. – М., 1971.
7. Поламишев А. М. Событие – основа спектакля. – М., 1977.

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чехов М.А. Об искусстве актёра/ М.А. Чехов. – М.: Искусство, 2003.
2. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения/ Л.П. Новицкая. М.: Искусство, 2005.
3. Б.Е.Захава. Мастерство актёра и режиссёра/ Б.Е. Захава. – М.: Изд-во РАТИ (ГИТИС), 2008

4. Бритаева Н.Х. Эмоции и чувства в сценическом творчестве/ Н.Х. Бритаева. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та 2006.

5. Нижний В.Б. На уроках режиссуры С.Эйзенштейна/ В.Б. Нижний. – М.: Искусство.1998.

6. Мастера театра об искусстве актёра, под ред. А.П.Ковалёва. М.: Искусство. 1999.

7. Фопель К. Технология ведения тренинга/ К. Фопель. – М.: Генезис. 2004.

8. От упражнения к спектаклю, 1,2,3 выпуск под ред. И.К.Сидоркина, С.М. Ганцевич. М.: Советская Россия.1978.

9. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра/ Л.П. Новицкая. – М.: Советская Россия. 1969.

10. Малочевская И.Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки/ И.Б. Малочевская. – С-П.: СПАТИ, 2006.

11.От техники к сценическому образу, под ред. С.Г.Гришко. – Хабаровск: КТО Культура. 1996.

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2. Примерные задания для этюдов

1. Определенные темы и идеи этюда.

2. Создание сюжета этюда. Определение жанра и стиля.

3. Создание сценария этюда: 1) разработка событийного ряда: исходное, основное, центральное, главное событие; 2) актерские события: их оценка.

4. Создание сюжета этюда. Определение идеи, сверхзадачи, сквозного действия и предлагаемых обстоятельств. Определения конфликта.

5. Создание сценария этюда с подробным изложением действенной партитуры, использованием выразительных средств: света, костюмов, декорации-планировки и распределением ролей.

6. Создание этюдов на обстоятельства фрагмента спектакля и роли.

7. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студента (решение этюда в пространстве).

8.Этюды на природно-физиологическую, профессиональную, национальную,
внешнюю характерность прошлого.

9. Этюды на наблюдение.

10. Этюдные работы на изучение принципов драматургического построения хореографической формы – эпизод.

11. Хореографические импровизации на темы отдельных сцен – этюдный метод работы.

4. Примерные темы тренингов

1.Тренинг на развитие техники актерского мастерства и ассоциативно образного мышления студента.

2.Тренинг элементов сценического действия (упражнения на внимание: слуховое, зрительное, осязательное, вкусовое, на круги внимания, на смену объектов внимания).

3.Тренинг эмоциональной и двигательной памяти, актерской выразительности.

4. Тренинг сценического общения.

5. Тренинг на развитие навыков режиссерско-танцевального решения отдельных тем и сюжетов.

6.Тренинг на развитие специфических режиссерско-танцевальных постановочных приемов.

7. Комплексный тренинг актерской психотехники.

8. Общий и специальный тренинг: Организация репетиционного процесса.

9. Актерский и пластический тренинг: импровизации – выполнение заданий на смену физического самочувствия, на зерно растения, животного, борьбу атмосфер; на умения выразить мысль через лаконично отобранные детали, мизансцену, через музыку и пластический рисунок.

10. Общий и специальный тренинг, организация репетиционного процесса, проведение открытой репетиции.

Практическая подготовка

1. Упражнения на внутреннюю и внешнюю характерность.

2. Упражнения на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах.

3. Упражнения и этюды на тренировку навыков и качеств сценического действия.

4. Упражнения и этюды на организацию движения во времени и пространстве и на организацию движения и музыки.

5. Упражнения на оправдание действий, не связанных между собой, на оправдание слов.

6. Упражнения на перемену отношения к вещам, к месту действия, к внутреннему объекту, на восприятие и оценку события.

7. Упражнения на память физических действий, преодоление физических и психологических препятствий, оценки обстоятельств.

8. Упражнения на переливание мышечной энергии, техники походки, падения и др.

9. Упражнения на оценку обстоятельств и смену ритма.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тема 1**.** Роль драмы в развитии этнокультурных программ

Тема 2.Особенности работы драматического и актера над ролью.

Тема 3. К. С. Станиславский и значение его книги «Работа актера над собой».

Тема 4. Роль актера в режиссерском театре

Тема 5. Элементы системы актерского мастерства

Тема 6. Решение актерских сверхзадач

Органическое действие, выраженное в танцевальной форме. Музыка, темп и ритм хореографического действия.

Тема 7. Музыкально-действенный анализ роли.

Тема 8. Сверхзадача, оценка фактов и событий.

Тема 9. Режиссура – искусство создания спектакля.

Тема 10. Актер как центральная фигура спектакля.

Тема 11. Взаимодействие драматурга, режиссера, актера, зрителя в процессе создания спектакля.

Тема 12. Ведущая роль драматургии в театральном искусстве.

Тема 13. Событие как факт.

Тема 14**.** Режиссер – идейный и художественный руководитель театра, педагог, организатор.

Тема 15. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на назначение режиссера.

Тема 16. Профессиональная этика режиссера.

Тема 17.Специфические режиссерско- постановочные приемы

Тема 18. Замысел – это творчески организующее начало в работе режиссера.

Тема 19. Выразительные средства режиссера.

Тема 20.Законы композиции: повтор, контраст, модуляция и использование их в процессе создания спектакля.

Тестовые задания.

1.На эмблеме какого театра изображена чайка?

МХАТ

ТЮЗ

Большой театр

2. Перечислите Синтетические искусства.

Живопись

Графика

Театр

3. Когда отмечается Международный день театра?

27 апреля

27 марта

27 августа

27 мая

4. Вид комедии положений с куплетами и танцами

Водевиль

Драма

Мелодрама
5. Один из ведущих жанров драматургии
Водевиль
Драма
Мелодрама
6. Определите основные средства актерского перевоплощения:
Бутафория
Маска
Занавес
Костюм
7. Самая древняя форма кукольного театра:
Ритуально-обрядовый театр
Народный сатирический кукольный театр
Кукольный театр для детей
8. К какому виду относятся куклы-марионетки?
К настольным куклам
К напольным куклам
К теневым куклам
9. Что является средством выразительности театрального искусства?
Слово
Звуко-интонация
Освещение
Игра актеров
10. Первый ярус зрительного зала в театре:
Бельэтаж.
Портер.
Амфитеатр
11. Места в зрительном зале, расположенные за партером:
Бельэтаж.
Партер
Амфитеатр
12. Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино:
Бутафор
Сценарист
Актёр
13. Создатель литературной основы будущих постановок в театре:
Драматург
Режиссер
Художник
14. Элементы декорационного оформления спектакля:
Кулисы
Эскизы
Декорации
15. Выразительные средства сценографии:
Композиция
Свет
Пространство сцены
16. Виды сценического оформления:
Изобразительно-живописный
Архитектурно-конструктивный
Художественно-образный

Ответы
1. МХАТ
2. Театр
3. 27 марта
4. Водевиль

5. Драма
6. Маска
   Костюм
7. Ритуально-обрядовый театр
8. К напольным куклам
9. Игра актеров
10. Бельэтаж
11. Амфитеатр
12. Актёр
13. Драматург
14. Кулисы
    Декорации
15. Свет
    Пространство сцены
16. Изобразительно-живописный
    Архитектурно-конструктивный.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда дисциплин (Основы государственной культурно политики РФ, Культурология, Экономика культуры, Информационные технологии). Курс дает материал обобщающего характера. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание законодательных актов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение курса облегчено постоянно обновляемыми информационно-правовыми системами и изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения по вопросам нормативно-правового регулирования сферы культуры и искусства. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока в отраслевых электронных ресурсах. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты, Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

Каждый обучающийся составляет терминологический словарь по всему курсу в отдельной тетради. Источники: нормативно-правовые акты, терминологические словари по юриспруденции и праву, справочники, учебники и учебные пособия.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС Знаниум - - http://www. znanium.com ЭБС Лань - - http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - - http://www.studmedlib.ru ЭР сайт КФУ - - http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

- ✓ Специальная аудитория со сценой;
- ✓ оборудованием для демонстрации видео материала.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дисциплина обеспечена учебными аудиториями, сценической площадкой, видеотекой, фонотекой, библиотекой.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Основы актерского мастерства и режиссуры в этнокультурной программе*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению ***51.03.02 Народная художественная культура,*** направленности ***Руководство этнокультурным центром. Преподавание специальных дисциплин*** (утвержден ***Приказом Минобрнауки России № 1178 от 06.12.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021г.***), учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом ***24.06.2021г., Протокол № 7***, с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена ***24.06.2021 г.***).

Автор программы – ***Франк К.С., ст. преподаватель***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***Социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства*** (рецензент – ***Мастеров В.Б., Заслуженный работник культуры РФ доцент,*** протокол №___ от «____» _____ 20___г.)

Заведующий кафедрой _____ *С.В. Асриева* _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:
Начальник УМУ _____ В.В. Азарова _____
(подпись) (И.О.Фамилия)